224 | 康定斯基：抽象艺术之父

严伯钧 昨天

224 | 康定斯基：抽象艺术...
13:11 6.17MB

| 严伯钧 亲述 |

严伯钧

与立体主义几乎同一时期诞生的还有抽象主义艺术，今天我们来介绍这种艺术风格以及代表艺术家康定斯基。

康定斯基：抽象艺术之父

1. 抽象艺术（Abstract art）是对真实自然的物体进行简化甚至完全抽离的艺术，简单来说，就是没有任何具体的形象的描绘。抽象主义的诞生受到了立体主义的影响，但并不是一脉相承的关系。因为在当时各个艺术流派发展齐头并进的情况下，互相之间都有或多或少的渗透和影响。

2. 康定斯基，全名瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky，1866-1944），被认为是“抽象艺术之父”，他是俄国人，从小兴趣广泛，除了绘画还热爱音乐，学习成绩也很好，30岁就当上了法学院教授。后来，他逐步离开法律行业，开始专注艺术创作。

3. 因为跨界，使得康定斯基对绘画的本质有着深刻的思考，不仅成为一个画家，也是一个艺术理论家，曾经写过大量的著作论述绘画的任务、艺术的目的等深刻的话题，包括《艺术中的精神》《艺术家自我修养》等。

4. 康定斯基曾经在巴黎旅行时，深受莫奈的艺术影响，尤其是干草堆系列，因此他在自己的早期创作中也有过类似印象派的题材。后来，康定斯基又受到马蒂斯的艺术影响，创造出风格粗犷的艺术作品。1911年，康定斯基创作出了自己人生中第一幅抽象水彩画作品，堪称是里程碑式的事件。

5. 康定斯基的第一幅抽象作品中，看不出任何具体的形象，只是一幅没有实际意义的、没有任何具体指代的画作，画中颜色各不相同，就连笔法都像是在纸上试笔一般。从这幅作品之后，康定斯基绝大部分的作品都没有具象，开始正式转向抽象主义。

6. 康定斯基有一个重要的绘画理念是用绘画“作曲”。印象主义音乐代表人物德彪西的作品非常具有画面感，不同的和声代表着不同的色彩。康定斯基则刚好相反，他认为人的感觉是绝对的，音乐可以用抽象的音乐语言，让人感到各种情绪，即便没有具体的指代，也可以将情感准确无误的传递给欣赏者，绘画也应该实现这一点。

7. 康定斯基希望在绘画中用非具象的形象和抽象的笔法，直击人们内心的感受。古典绘画中，画家如果想要传递悲伤，就会去选择一个悲伤的主题故事进行描绘。康定斯基则想像音乐一样，构建一套体系，通过抽象的线条和色彩将情感在画面中表达出来。

8. 康定斯基最著名的一套代表作品叫做《构成》Composition，共十幅，他认为这就相当于是十部交响曲。交响曲对音乐家而言是最宏大、最完整、最具代表性的音乐形式，在十幅《构成》作品中，康定斯基深入探讨了以音乐的形式绘画，去达到超脱于具体形象的纯粹感受。

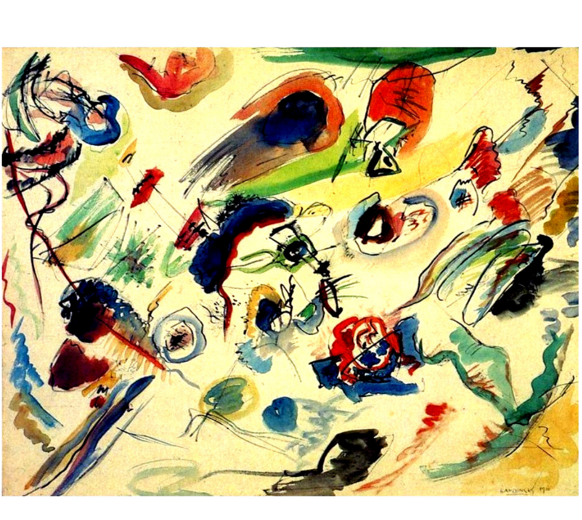
9. 十幅《构成》作品的前七幅，都是以宗教为主题，其中包括末日审判、末日灾难等，例如《构成 VI》描绘的大洪水，从画面感中完全看不出洪水的意象，但康定斯基追求的是用抽象的方式在观画者内心激起大洪水给人带来的感受。

10. 康定斯基在包豪斯艺术学校任职期间，他的十幅《构成》作品中的三幅被纳粹收缴，以批判性的形式举办了一次“颓废艺术展”，然后被纳粹摧毁，非常可惜，现在我们只能看到遗留的照片。

11. 一战开始后，康定斯基从德国回到了俄罗斯，受到至上主义创始人马列维奇等人的影响，绘画理念发生了一定的变化。在此之前，康定斯基绘画中没有规则且锋利的线条，几乎都是没有几何性质的模糊线条。但在晚期的作品中，出现了很多硬朗的线条。

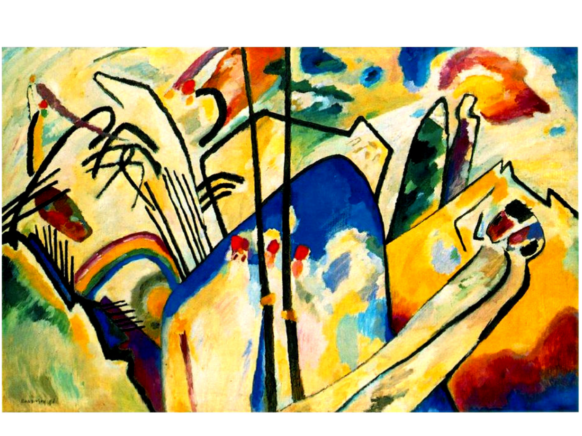
12. 康定斯基晚期作品中线条的变化是他理念趋于成熟的表现。在音乐中，一个主和弦不管在怎样的曲子中，都表达着同样的情绪情感。所以康定斯基中期作品中随机模糊的线条，缺乏音乐中的主和弦一般的确定的功能。因此，康定斯基开始在画作中加入稳定的、规则的几何形象。

—— 图片区 ——

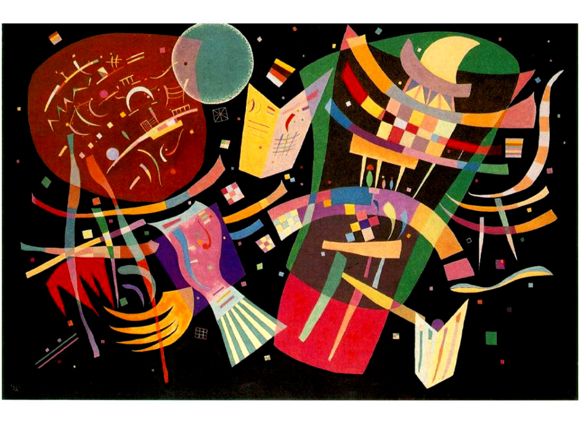


↑ 康定斯基 -《鹿特丹太阳》*Rotterdam Sun*，康定斯基曾经在巴黎旅行时，深受莫奈的艺术影响，他在自己的早期创作中也有过类似印象派的题材

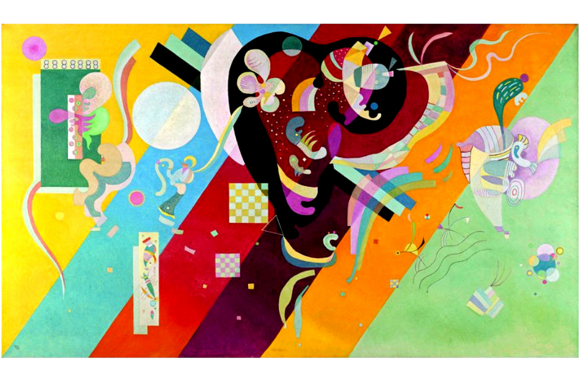
↑ 康定斯基 -第一幅抽象水彩画作品，看不出任何具体的形象，只是一幅没有实际意义的、没有任何具体指代的画作



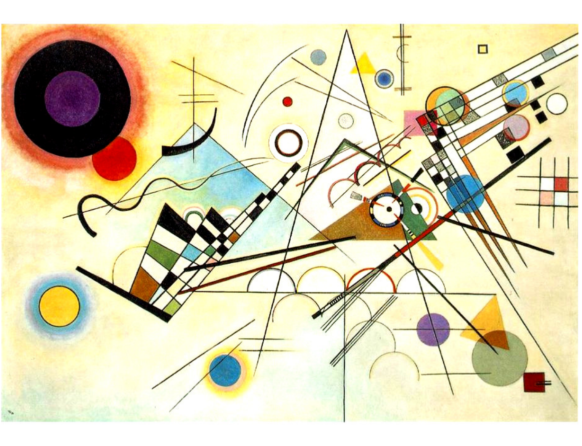
↑ 康定斯基 -《构成 VI》*Composition VI*，现藏于俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆，从画面感中完全看不出洪水的意象，但康定斯基追求的是用抽象的方式在观画者内心激起大洪水给人带来的感受



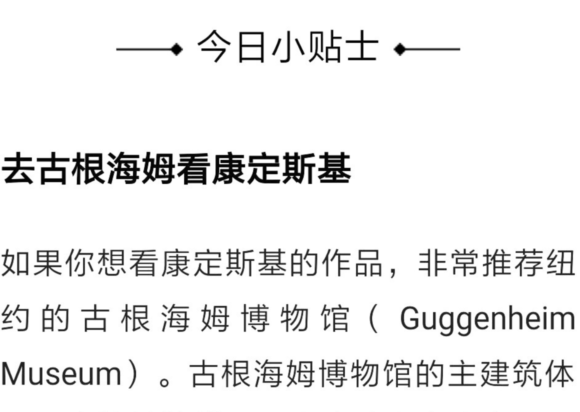
↑ 康定斯基 -《构成IV》*Composition IV*，现藏于德国北莱茵-威斯特法伦艺术品收藏馆 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen



↑ 康定斯基 -《构成 X》*Composition X*，现藏于德国北莱茵-威斯特法伦艺术品收藏馆 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen



↑ 康定斯基 -《构成 IX》*Composition IX*，现藏于巴黎蓬皮杜国家艺术和文化中心



↑ 康定斯基 -《构成 VIII》*Composition VIII*，现藏于纽约古根海姆博物馆

—— 今日小贴士 ——

去古根海姆看康定斯基

如果你想看康定斯基的作品，非常推荐纽约的古根海姆博物馆（Guggenheim Museum）。古根海姆博物馆的主建筑体是一个旋转楼梯，可以边往上走边参观。旁边有一个专门属于康定斯基的展厅，收藏了不少康定斯基的作品，堪称是饕餮盛宴，非常推荐。

—— 互动区 ——

你觉得为什么音乐中的情感更直接、更容易识别？而在抽象主义的画作中去感受情感，相对来说要困难许多？欢迎你将想法写在留言区。

个人微信：拼课微信 69…50

Aa

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com